

PROYECTO DE NOVELA GRÁFICA: LAS CUATRO FASES DE EVA

ERIKA MARIA RAMIREZ PEREZ

**Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de
Maestro en Artes Plásticas y Visuales**

Asesor

RICARDO PEREZ BERNAL

Magister en escritura creativa

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

ARTES PLASTICAS Y VISUALES

IBAGUÉ-TOLIMA

2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Programa de Artes Plásticas y Visuales

ACTA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
TRABAJO DE GRADO

FECHA 14.07.2018

NOMBRE Y APELLIDOS ERICA GARCÍA

TÍTULO DEL PROYECTO LAS CUATRO FASES DE EUN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Montaje y propuesta plástica (Apropiación del espacio y materialidad de la propuesta)

La propuesta plástica se emplea de manera
brevemente abarcando un espacio con una
intención de largo, espesa y pesada.

Claridad Conceptual (Descripción del tránsito realizado en el proyecto y comprensión del mismo)

Conceptualmente, hay que decir que
existe una relación de...
química conceptual...
incorporación...
Solidez Textual (Coherencia, cohesión, organización, redacción, estructura, argumentación, etc.)
El texto se presenta como una serie de
secciones...
y reflexiones de...
que se hacen visibles.

Sustentación (Solidez y claridad en la postura del estudiante)

La sustentación es clara, expone, sin duda
las ideas...
vinculadas...
exposición...
que se hacen visibles.

EVALUACIÓN Aprobado ☒ Reprobado ☐
Recomendación Sobresaliente ☐ Meritorio ☒ Laureado ☐

JURADO

Firma

Nombre y Apellido

Carlos Sánchez

se sigue el proyecto y la vida

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Programa de Artes Plásticas y Visuales

ACTA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
TRABAJO DE GRADO

FECHA 14/04/2018.

NOMBRE Y APELLIDOS Consuelo Pabón

TÍTULO DEL PROYECTO Novela Gráfica: las 4 Fases de Eva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Montaje y propuesta plástica (Apropiación del espacio y materialidad de la propuesta) Loobom es versátil

Tiene gran claridad en el manejo espacio-temporal = el montaje con su reducido espacio. Lograr las 4 Fases de la luna y los 7 días de cada fase -

Claridad Conceptual (Descripción del tránsito realizado en el proyecto y comprensión del mismo)

Tiene gran claridad a nivel conceptual en relación con el manejo del relato, del dibujo y también en el relato oral y en el uso del cuerpo

Solidez Textual (Coherencia, cohesión, organización, redacción, estructura, argumentación, etc.)

El texto tiene de interés el relato y cómo en ese relato se pasa de lo personal a lo impersonal, dando cabida a múltiples voces. Se recomienda cerrar el texto -

Sustentación (Solidez y claridad en la postura del estudiante)

Muy buena sustentación, muy buen manejo del relato a nivel oral, usando el cuerpo y el gesto - Muy claras las ideas -

EVALUACIÓN Aprobado X 5.0 Reprobado
Recomendación: Sobresaliente Meritorio X Laureado

JURADO

Firma Consuelo Pabón -

Nombre y Apellido

Consuelo Pabón -

Se recomienda Laureada -

*A mis padres, por haber depositado su
Confianza en mí. A mis hijos: Simón y Nicolás, mi
Adoración. Y a todas las mujeres que sueñan.*

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres, por confiar en mí. Por haber aportado a mi formación académica.

Al señor, Sergio Alejandro Useche Gaitán, por su compañía, su amor y apoyo incondicional.

Al maestro, Ricardo Pérez Bernal, por guiarme y orientarme en este proceso ha sido enriquecedor y satisfactorio.

A mis compañeros de sala: diego Gómez, Ana María Dávila y Lizeth Herrera, por su compañerismo y colaboración.

A todas las mujeres fuente de inspiración para mi proyecto. Las que están, las que ya se fueron y las que vienen.

Gracias especialmente a todas las personas que hacen arte.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1.	CUARTO MENGUANTE	1
2.	LUNA NUEVA	4
3.	CUARTO CRECIENTE	6
4.	LUNA LLENA	21
4.1	COBIJA DE RETAZOS	32
4.2	CIELO AZUL NARANJA	33
4.3	ESCALETA – LAS CUATRO FASES DE EVA	34
4.4	LAS CUATRO FASES DE EVA APERTURA	38
5.	HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y PRESENTACION FINAL DE LA OBRA PLASTICA	40
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pinturas. (Ejercicios realizados para taller de pintura uno y dos).	8
Figura 2. Instalación, taller de multimedia, 2016.	9
Figura 3. Sirena, Lamina para Grabado, 2017.	10
Figura 4. Penélope, cerámica, 2016.	11
Figura 5. Primeras ilustraciones, 2014	12
Figura 6. Ilustraciones, utilizando color, 2014.	14
Figura 7. Ilustraciones digitales, 2015.	19
Figura 8. Viñetas, conversación con la muerte. Entrega taller de proyectos (1), 2016.	22
Figura 9. Dibujos y bocetos, bitácora, 2016,2017.	24
Figura 10. Dibujos, escena primera fase. Entrega taller de proyectos (2).2017	28
Figura 11. Cobija de retazos, ilustración digital, 2015.	32
Figura 12. El cielo azul naranja, 2015.	33

RESUMEN

Las cuatro fases de Eva es un proyecto de novela gráfica que se divide en cuatro capítulos, una luna por cada cual (luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante). A partir de una pregunta base se empiezan a establecer diversos cuestionamientos sobre el lugar que ocupo dentro de esta sociedad, asimismo el ejercicio me abastece de múltiples posibilidades que voy desarrollando a lo largo del proceso de creación e investigación para construir una propuesta plástica.

Palabras claves: Sociedad

ABSTRACT

The four phases of Eve is a project of graphic novel that is divided into four chapters, a moon for each (new moon, waxing moon, full moon and waning moon). From a question base begin to establish various inquiries about the place I occupy in this society, also the exercise supplies me many possibilities that I developed throughout the process of creation and research to build a proposal plastic.

Keywords: Society

Dios como castigo le dijo a Eva: "Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti" (Génesis 3:16).

INTRODUCCIÓN

El proyecto de novela gráfica *LAS CUATRO FASES DE EVA*, nace a partir de una reflexión frente a una serie de situaciones e incertidumbres que tengo, donde empiezo a cuestionar mis proceder y comportamientos dentro de una sociedad. La incógnita ¿Quién soy yo?, emerge luego de estas inquietudes, y es la que da el punto de partida hacia lo que vendría siendo mi proyecto de grado.

Cuando ingreso a cursar las asignaturas de taller de proyectos, donde desarrollaría una propuesta plástica, desde un tema, empleo ejercicios y adopto diversas alternativas de investigación, que me permiten tener una visión clara y concisa con respecto a la pregunta base que se desglosa en el transcurso de la materia de taller de proyectos (1), “¿cómo se puede contar la vida de una mujer por medio de la ilustración?”, a tratar de hallar una respuesta plástica a esta interpelación, indagando y analizando, me topo con el término *Novela gráfica* que se convierte en detonante impulsándome a tomar la decisión de realizar un tipo de narrativa gráfica que iría bien tanto con la ilustración que era un tema que venía desarrollando ya hace un tiempo, como con mis propósitos con respecto a la pregunta. Con el paso del tiempo mis ideas e intenciones maduraron, Así mismo la pregunta también mutó enunciándose de la siguiente manera: ¿Cómo a través de la narración gráfica puedo contar la historia de una mujer que habita en una sociedad llamada Colombia?, conforme buscaba la solución al tema, vinieron circunstancias que me posibilitaron a disponer de una visión empática frente a lo que me rodeaba, pensando todo de una manera más experiencial, encuentro la línea y termino creando un personaje llamado Eva, quien nos contara su historia, la historia de las mujeres de la vida real.

1. CUARTO MENGUANTE

Alrededor de mi vida y desde muy pequeña, he desarrollado un conflicto personal en el que se plantea cómo debo desenvolverme en la cotidianidad dado que me he visto obligada a renunciar, ocultar lo que pienso y cómo me expreso. Siempre sentí que había un patrón o unas normas para ser: “¡calladita se ve más bonita!, “¡siéntese como una señorita!”, “¡las niñas con las niñas y los niños con los niños!”; así pues, sin entender nunca la razón y obedeciendo a estos caracteres impuestos, solo podía pensar en algo... ¿por qué?, por qué cuando soy yo no soy aceptada, pero cuando no lo soy, entro en el círculo. Podría decir que odiaba esa parte de mí que se escondía pero también amaba ese ser asombroso, capaz y ocurrente que se guardaba; cargaba con la dolorosa pena de no poder abrirme con mis peculiaridades, con la incapacidad de rebelarme y fue entonces que a través del tiempo asumí mi rol, perdiendo miedos y abandonando las limitaciones que me afectaban, donde crecer me obligaba a ganar un poco más de inquietud abogando y luchando por el derecho de ser, a pesar de no corresponder a los parámetros que la gente con la que compartía entendía como normal, lo socialmente aceptado; de esta manera fui tejiendo mi camino, cayendo y levantándome simultáneamente.

La elaboración de esta obra tiene una relación muy estrecha con una incógnita que he intentado esclarecer con el transcurso del tiempo: **¿Quién soy yo?**, esta interrogante me posibilitó nuevas alternativas de pensamientos que influenciaron mis opiniones de manera que se generara una cadena de incógnitas a través de las cuales empecé a cuestionar mis comportamientos, procederes y conductas como mujer dentro de una sociedad; ¿por qué actuó de esta manera?, ¿cómo podría controlar mis acciones? Es aquí donde adopto una posición frente a mis inquietudes y tomo la decisión de organizar mis pensamientos y realizar un retiro interior, allí me encuentro con mi persona y entablo conversaciones íntimas, poderosas y claves. En medio de estas pláticas acuerdo una regla primordial, negándome a estar sujeta a planteamientos ajenos y empeñada a encontrar una respuesta inédita y solucionar mis múltiples preocupaciones, procedo a

declarar que no leería ni obedecería a ningún tipo de obra, manual o texto. Sentía la necesidad de pensar, estaba segura de que lo requería, la única herramienta con la que contaba era haber vivido. La acción de indagar se tornaba dificultosa, ya que cada vez que intentaba buscar una respuesta era automáticamente trasladada a otra pregunta, era un juego simultáneo, como un campeonato de ping pong conmigo misma, un acto prolongado de dichosos procederes hambrientos de contestaciones pero incierto, inconscientemente asumí la negativa postura de empezar y no terminar, como quien se sirve una taza de café y la olvida en el mesón de la cocina hasta que se enfría. En vista de apreciar que mi manera de actuar tenía carencia de evolución, arruinada, saturada de dudas y con la frustración de saber que no logré alcanzar el objetivo y que por el contrario postergué mi interrogante inicial (¿Quién soy yo?), finalmente mi cabeza dio tantas vueltas que terminé enredándome en una perpleja maraña de interpelaciones ensogadas.

Devastada por mis inútiles intentos y reconociendo que la dificultad aumentaba paulatinamente, flaqueé y estuve incitada a apoyarme en alguien, ojear libros, citas, artículos que me proporcionaran bases para descifrar lo que me estaba quemando el cerebro y obstinada por salir del agujero que yo misma cavé, tomé una palada de orgullo y me aislé de la tentación, me centré a respetar mi palabra. Es preciso señalar a estas alturas, que en ocasiones sufro de un trastorno de falta de compromiso conmigo misma, a veces no espero mucho de mí, la ausencia de confianza me mueve al fracaso, así que me encontraba en una encrucijada, pero el empeño por obtener una mínima certeza de algo me obligó a conseguirlo por mis propios medios. La exploración se prolongó, mi mente cargaba con un caos incesante pero altamente excitante; conversarse y atraerse por medio del diálogo (mental, en mi caso), es un ejercicio que apoya las capacidades de habla y escucha. En momentos cuando hablo conmigo, me sorprendo, es una locura, no se trata de una actividad cíclica, por el contrario, es una acción infinita, con múltiples posibilidades que estimulan e impulsan la capacidad del asombro, esa que ya se nos va perdiendo por estas cuestiones del crecer. Cuando nos apropiamos de una costumbre engeguecedora que normaliza la vida, perdemos el poder de admirar y sentir. A partir de esta experiencia señalo que no hay cosa más exquisita que sostener una discusión

con una misma junto con diálogos cargados de cordialidad, cortesía y condescendencia. Descubrí que una no se habla como le habla al resto, es decir, en el lugar que llamo mente, me dirijo con refinada diplomacia; por alguna razón, cuento con la habilidad de expresarme con fluida demanda de términos que no se encuentran habitualmente en mi lenguaje, en conversaciones que usualmente no mantengo con las personas.

2. LUNA NUEVA

Mientras buscaba armar mi rompecabezas, sentí que todo era una montaña rusa de sensaciones y posturas frente a un tema, tema que de un momento a otro perdió el sentido, sin rumbo, sin mapa. Llegado a este momento noté que las preguntas no eran sobre mí, ya no estaba mirando hacia el *¿Quién soy yo?*, me había retirado mucho de ello, estaba perdida, lejos del punto de partida, ya no me hallaba subida en la montaña rusa, ahora me veía navegando en un bote, tal vez en un submarino y bajo las profundidades del mar ubicado en la nada, sumida en el cataclismo, congestionada, desanimada. Por un momento de serenidad consideré pausar, el exceso de caos me sugirió calma, brindarme un espacio para recuperarme de tal inestabilidad, obligándome a avanzar. No es sencillo pausar en un trecho tan amplio con cargas de sabiduría espontánea proveedora de evolución que para mí disfrute me colocaron en la cúspide de la complacencia; claro, era yo, alguien que generalmente no se preguntaba por muchas cosas acerca de sí misma y cuando descubro esta alternativa, me doy cuenta de lo sustancial que termina siendo y de lo que se puede generar, pues el hecho de pensar constantemente te permite crear o evocar la necesidad de hacer, no quería despegarme de todo lo que había conseguido pensando. Bajo la confusión que me abatía, definí un orden mental, organicé mis pensamientos, suspendí la intensidad de mis impulsos, abandoné la impaciencia y le di un espacio a la conciencia, estaba errada, decepcionada de mis arrebatos por querer hacer todo al tiempo y terminar con nada, la situación que me acogía era bastante complicada, estaba muy ansiosa por el resultado que partiría de toda esta práctica, pues desde el inicio del ejercicio reflexivo, percibí que estaba implementando una autoevaluación; ¡claro!, el entusiasmo y motivación por el despliegue y la significativa responsabilidad que tenía en ese momento hacia mí, no académica, sino más personalmente, así que luego de un ligero descanso, deduje de una manera razonable que no debía encontrar la respuesta (no de esta manera), debía construirla y regresé al principio, una vez más, en el meollo del asunto, con la ventaja de que ya contaba con un lineamiento específico para direccionar. Así pues, en el inicio, fabricaría mi respuesta con los planos donde representaría las dimensiones de tal proyecto y

empezaría el itinerario para la cimentación de esta; también opté por una lista donde inventarié las herramientas necesarias con las que trabajaría, ubiqué en una mesa de madera imaginaria todo, todo ese revuelto que cargaba en mi cabeza, amontoné cada asunto y en una mochila (imaginaria también) los deposité, y como si fuera una niña que llega a su casa con una bolsa llena de canicas que se ha ganado en el colegio, las tire, así, sin miedo en la mesa. De una forma selectiva visualicé los temas, examiné y dictaminé desechar lo intrascendente y ocupar lo sustancial, empecé a edificar mi respuesta a partir de uno de los planteamientos que surgió en medio de mi caótica búsqueda y de todo el embrollo mencionado con anterioridad: ¿y si no soy solo yo?, ¿y si son muchas?; con poca fe aposté a mi primera teoría, que aún sabiendo que no contaba con la entereza de estar clara, algo me decía que era idónea y que con ella podría empezar, con la sensatez de saber que podría fracasar y simplemente limitarme a la frustración que me traería este acto arriesgado, lo solté, no era lo mejor pero era perfecto para indicarme un punto de partida.

3. CUARTO CRECIENTE

Compré un boleto de viaje con destino al pasado y me bajé en el principio, en mi infancia, porque es la etapa más importante y trascendental de la vida, de mi vida, donde das el primer paso más de una vez, allí te caes y al levantarte no mueres de pena, te sacudes, te pones en pie para seguir caminando o para caer de nuevo, es una etapa donde todo es posible porque simplemente imaginas y no te limitas a ninguna carencia, también es un momento donde se empiezan a construir los miedos y ciertos traumas que se quedan hasta que encuentras la manera de “superarlos”, así que en resumen me permito profundizar en la niñez porque me parece que es un periodo de la vida clave para cualquier persona, donde los sucesos y vivencias significativos permanecen intrínsecos en cada quien. Elaborando una síntesis desde mi experiencia, caminaré entre mis recuerdos y relataré algunos sucesos que son de gran importancia para mi trabajo investigativo. Por un lado, mi abuela era una mujer de temple y autoridad, tenía una gran influencia en el rol que desempeñó, su capacidad para organizar y tomar decisiones era impresionante, ella era la gran matriarca que con su sabiduría arropaba nuestro grupo familiar, mi abuela es una persona fundamental dentro de mi niñez, para mí es un sinónimo de protección y seguridad, siempre fue orientación; por otro lado, me agobia la idea de la generación que la precedía ya que se encontraba en una situación casi opuesta.

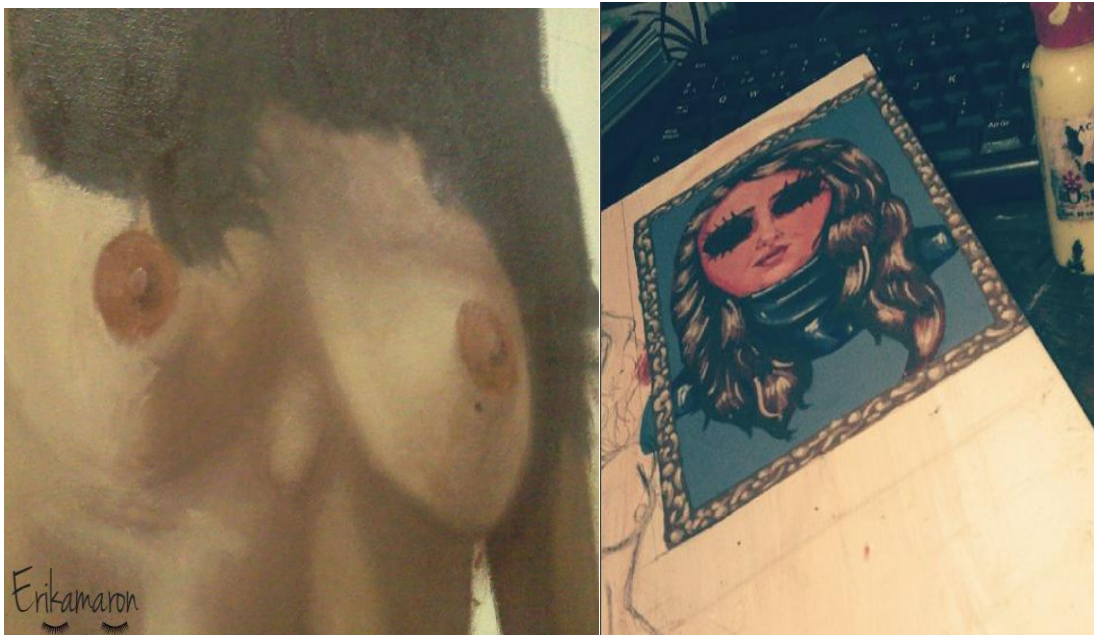
Dentro de lo que fue mi crianza, en mi núcleo familiar considero relatar que me llamaba mucho la atención la manera como todo sucedía, definiría el día como algo mecánico, casi robotizado, la jornada empieza desde la noche anterior, cuando la ama de casa deja la ropa de trabajo que se pondrá su esposo para laborar encima de una silla mecedora, así espera inquietante a que suene el despertador para dirigirse a la cocina, preparar unos huevos pericos, unas fritas maduras y un café cunchoso, prueba todo antes de servir, le lleva la comida a su compañero, espera a que desayune para recoger la loza, se despide con un beso mañanero, espera a que él se dé la vuelta en su bicicleta para despedirle por la espalda con una bendición. El hombre se ausenta para laborar y

la mujer se encarga de las tareas del hogar (lavar, planchar, barrer, trapear, cocinar) durante el tiempo en que cría las niñas y atiende sus necesidades, ella es la primera que se despierta y la última que se duerme, su única remuneración es la satisfacción de haber preparado un delicioso plato de comida y de haber sido lo más “útil” posible, obviamente cuando describo las actividades que practicaba mi madre, también señalo que de igual forma mi abuela realizaba estas labores pero con una diferencia: autoridad, la potestad de tomar la palabra y aportar. Ahora que comprendo mejor las cosas, la vida, hago juicios comparativos y pienso que nunca escuché a mi mamá no estar de acuerdo con algo o si quiera decidir por sí misma, pienso que en cierto modo viví condenada a mirar la misma escena todos los días (excepto los sábados en las noches, cuando mi papá nos invitaba a cenar fuera de casa, ese día y a esa hora experimentaba la felicidad en su máxima expresión, pero por otro lado, los domingos cuando me tocaba ir a la misa de siete de la mañana, experimentaba lo que era la imposición en su máxima expresión), en medio de una acción reiterativa, como un espectador en una obra de teatro infinita, memoricé el guion. Gracias a este sistema estuve rodeada en la mayoría de tiempo por la figura femenina y, contemplando la rutina cotidiana, me adapté a los diversos hábitos que se practicaban a diario dentro de mi comunidad, con conductas propias de las señoras, desde la oralidad hasta las formas de expresión. En el momento en que hago este ejercicio retrospectivo, analizo la situación cuestionándome y cuestionando a mis “superiores”. Esta forma de vida aportó a la construcción de mi identidad personal en varios aspectos, tomé las particularidades de cada ser sin conciencia de selectividad, me fui haciendo y moldeé mi personalidad conforme crecía y ascendía escalafones en mi proceso de crecimiento. Prendiendo de esta reflexión forjo mi primera hipótesis: **soy la construcción de muchas personas en su gran mayoría mujeres, (ya que como mencioné anteriormente, eran un tipo de modelo) de las cuales absorbo comportamientos y conductas para hacerme; pienso que así se origina la esencia de cada quien, con pedazos de gente.**

Después de practicar la meditación, con una nueva visión e ideas más organizadas y sólidas, me remito al ahora, al presente y a las posibilidades con las que cuento para la elaboración de mi proyecto final de grado. Dentro de la academia se implementan

diferentes disciplinas artísticas de las que podemos optar para desarrollar nuestras ideas de una manera formal a la plástica. En mi autonomía como artista cuento con una inclinación por el dibujo, más exactamente por la ilustración, ya que he tenido un proceso enriquecedor con el cual siento que tengo las condiciones para desarrollarla expresivamente. Durante mi paso por la carrera de artes, para mí todo ha sido un cúmulo de alternativas y posibilidades del quehacer, la pintura, la escultura y el grabado son solo algunas de las muchas asignaturas que la academia oferta, siempre pensé en el medio sin tener una pregunta inicial, pero a pesar de ello siempre tuve en mente un ideal: la mujer y su rol, o más bien, mi rol dentro de la sociedad.

Figura 1. Pinturas. (Ejercicios realizados para taller de pintura uno, 2013 y dos, 2014).

Fuente: autor

Figura 2. Instalación, taller de multimedia, 2016.

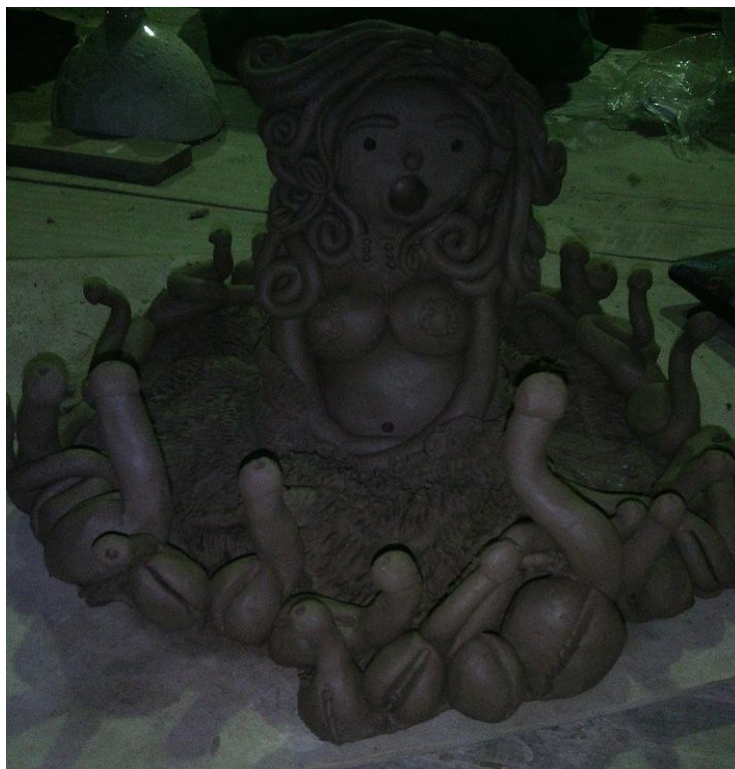
Fuente: autor

Figura 3. Sirena, Lamina para Grabado, 2017

Fuente: autor

Figura 4. Penélope, Cerámica, 2016.

Fuente: autor

El medio en que tu proyecto se desarrollará es un paso importante, es una decisión que no se debe tomar a la ligera, el hecho de pensar cómo abordar un tema para poder expresar una idea es una complejidad, personalmente siento que me he podido relacionar bien con los medios, mi capacidad de realizar diversas funciones hacía que seleccionar fuera tedioso, pero por otro lado, a pesar de contar con cierta agilidad para las manifestaciones artísticas, me era muy complicado hacer un veredicto sobre la “correcta”. Esta historia se empieza a bifurcar cuando me doy cuenta de que estoy embarazada de mi segundo hijo, en este momento entro en crisis y por un tiempo, debido a ciertas complicaciones de salud y emocionales, me niego a continuar a cabalidad con la academia, pues apenas me había estado sanando con respecto a las condiciones con las que cargué debido a haber pasado por un embarazo a temprana edad, el traumático evento dejó en mi vida cicatrices tanto emocionales como corporales y si por un lado me sentía feliz de haber experimentado algo tan maravilloso como la maternidad y el amor hecho carne, por otro lado sentía miedo, incluso aún, en este momento siento miedo y es inquietante, me cuestiono a diario, pero también me doy fuerza, soy fuerte a pesar de que me aterra el mundo. Me alejé de las personas, de la universidad, del mundo en el que estaba inmersa, gracias a este distanciamiento me percaté de que tengo mucho tiempo libre y empiezo a perderlo, sí, lo despilfarro en banalidades. Un día me encontré con un papel acuarela, de inmediato busqué un lápiz y dibujé, conforme hacía trazos vinieron a mí recuerdos, reviví instantes de entera importancia, entre esos: cuando era pequeña cargaba con un estilo definido que había forjado gracias a mis padres, ya que en mi casa se acostumbra a dormir después de almorzar, luego de la escuela no me sentía cansada, gozaba de mucha energía aún, pero a mis papás les molestaba el ruido que generaba jugando, así que me encomendaban que realizara algún tipo de actividad que “no hiciera bulla”, como dibujar, así fue como durante casi toda mi niñez, al medio día me encontraban de cabeza contra un cuaderno, representando mi mundo, las cosas que no podía tener en carne propia las poseía allí, lugares donde no podía estar, comida, etc., en mi universo las cosas estaban diseñadas para no ser imposibles, para ser feliz todo el tiempo. Luego de esta reminiscencia empiezo a dibujar sin estar prendida de normas o patrones atendidos en la universidad, formateé mis conocimientos y me dejé llevar por mi instinto, construí mujeres que gozaban de una anatomía inventada, cuerpos

deshuesados, sin geometría, vaginas peludas y senos que se contonean con el aire, estos trazos inocentes y carentes de detalles se convirtieron en mi lenguaje, allí comprendí que era algo que me llenaba y me hacía feliz, sabía que esto era solo el inicio, pues buscaba algo más que satisfacción momentánea.

Figura 5. Primeras ilustraciones, 2014.

Fuente: autor

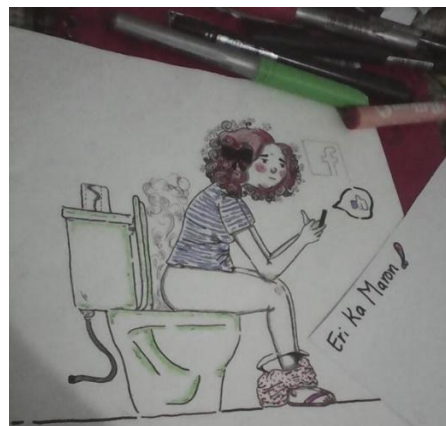
Empecé a cuestionarme sobre lo que hacía, no sabía si lo podía llamar dibujo, pues abiertamente eran mi manera de expresión, pero no lo denominaba como algo claro, entonces... ¿cómo llamarle?, ni siquiera sabía qué hacía. Luego, indagando en la red me encontré con una mujer que también poseía su estilo, y me alegró completamente, su nombre es Agustina Guerrero, una diseñadora gráfica y dibujante argentina; sí, recuerdo que era seguidora de algunas páginas donde se colgaba información que se nos era útil principalmente a las mujeres, se encontraban artículos y opiniones que me generaban curiosidad, ciertamente manejan un contenido interesante, así que un día esta página publicó una imagen con la que empatiqué, sentí afinidad y me identifiqué desde mi vida trasladándome a escenarios particulares muy íntimos, la imagen estaba respaldada por un escrito muy breve y seguidamente el nombre de la autora de la ilustración, inmediatamente abrí el buscador y escribí el nombre de esta mujer,

impresionada por los resultados que arrojaba internet, la admiré y admiré su trabajo, me motivé, luego de esto mi investigación se amplió y surgió mucho más interés por las personas que hacían dibujos de este tipo, me encontré con muchas otras mujeres y hombres que creaban su propio universo a partir de sus estilos, entonces supe de lo que se trataba: “ilustración”, esa era la palabra que describía lo que yo hacía, era la abreviatura de toda la retahíla que lanzaba cada vez que alguien me preguntaba qué eran mis dibujos. Tuve una obsesión con el tema, hambre, tenía un apetito voraz, saber aprender, quería familiarizarme, acercarme al tema, realicé una búsqueda virtual, indagué de lo que se trata actualmente, averigüé y experimenté diversas posibilidades para las que la ilustración se prestaba; o sea, la imagen es algo que cuenta con la versatilidad de representar y decir ¡eso era lo que buscaba! Esto me otorgó más razones para seguir produciendo visualmente, empecé a apoyarme en la ilustración para expresar lo que pensaba. Las cosas que no puedo decir las dibujo, a veces todo lo que por “razones morales” me obligaba a amarrar la lengua, podría ser dicho con mis manos, dispongo a apodarme con el seudónimo de Eri Ka Maron con el fin de buscar una objetividad por parte del público local, que sería quien contemplaría mi trabajo en primera estancia, yo vendría siendo un tipo de chica enmascarada de la red y me emocionaba la idea de jugar un poco con esa clandestinidad, creé una página en una plataforma virtual y allí hago publicaciones casi diarias.

Figura 6. Ilustraciones, utilizando color, 2014.

Fuente: autor

Justo después de haber dado a luz, empecé a interesarme por la ilustración más allá del medio análogo, pues ciertos ilustradores con los que entablé un sentido de la admiración en ese momento, utilizaban objetos electrónicos para la elaboración de sus dibujos, tal vez esa admiración me llevó a tomar esa decisión de querer ser como ellos y considerar aprender técnicas que yo veía “profesionales”, más adelante me di cuenta de que mi concepto de profesional era incorrecto. Me apropié de otro tipo de mecanismos de producción, allí invertí y adquirí una tabla digitalizadora Wacom® y me adentré al mundo de la creación digital; sin negar que al principio sufrí dificultad y aflicción por la presión que generaba mi entusiasmo de crear, fui aprendiendo poco a poco, mi mundo se visualizaba de otra manera y me agradaba, me enamoró la flexibilidad del medio y me casé con ello, sin ir muy a fondo y utilizando las herramientas básicas ya que no me considero hábil empleando estas funciones, era una aprendiz inocente a la hora de tomar estos instrumentos tan novedosos.

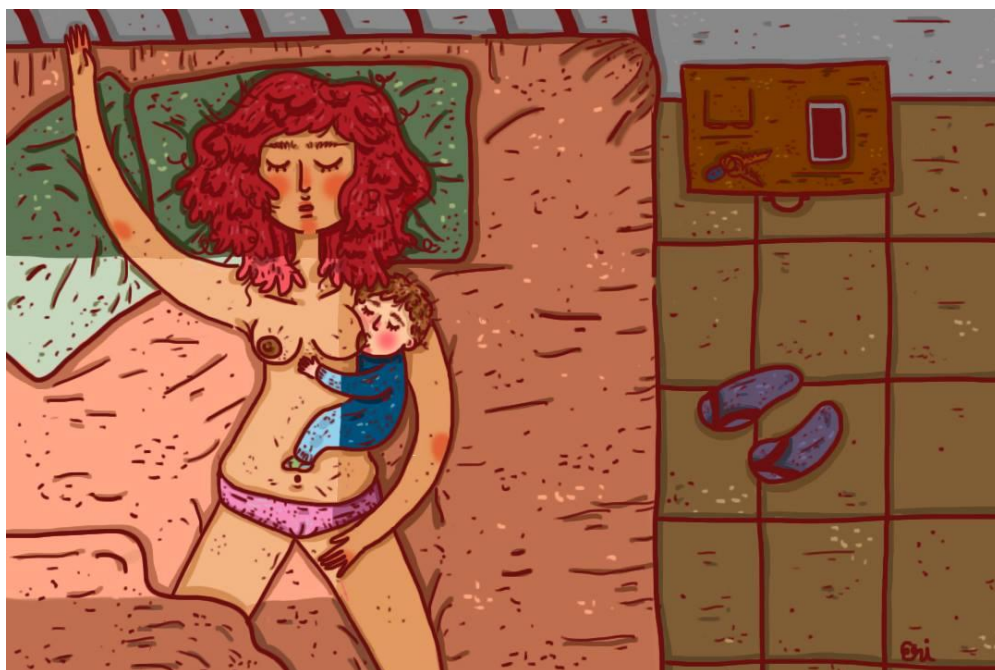
Figura 7. Ilustraciones digitales.

Siéntese
como una
SEÑORITA

Erika Maron

Fuente: autor

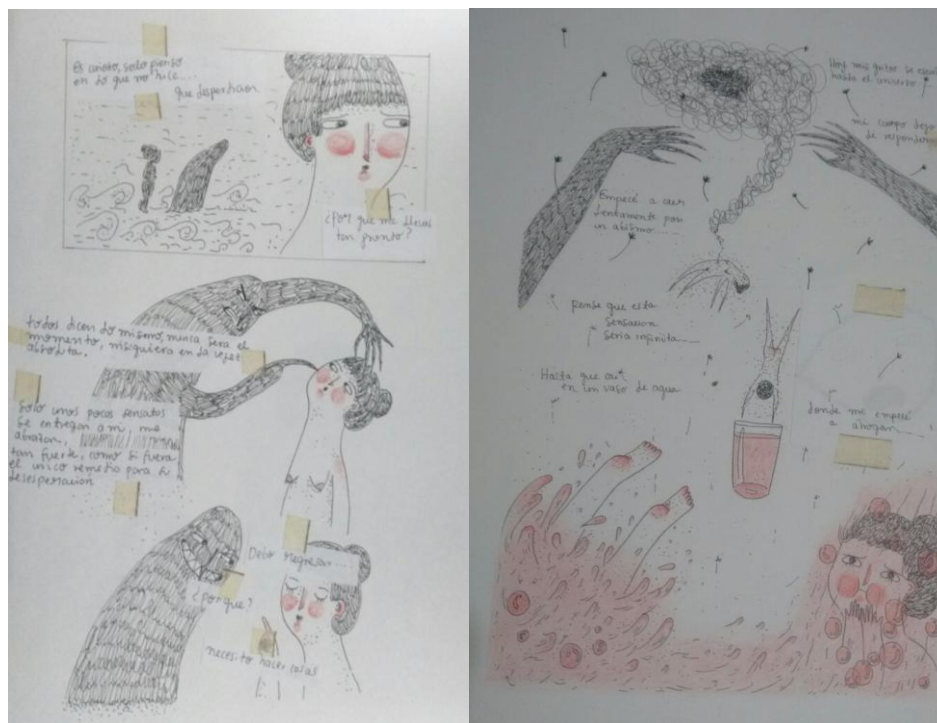
4. LUNA LLENA

Cuando nace mi hijo retomo la normalidad académica y aplico para la asignatura *taller de proyectos uno (1)*, donde se sugiere se tenga una pregunta base para desarrollar el proyecto final de grado. Como había mencionado con anterioridad, padecí una crisis existencial de donde pude esclarecer ciertas actitudes acerca de mí y quién soy partiendo de una hipótesis; tomé esta actividad como puente, los ejercicios que trabajé junto con la ilustración sobre la cotidianidad de la mujer, mi vida y la información que pude recaudar gracias a mis intereses. Determiné mi pregunta base enunciada de esta manera: **“cómo se puede contar la vida de una mujer por medio de la ilustración”**, después de esto empezaría a laborar en el medio en que se efectuaría mi tema con respecto a la pregunta. En el salón de clases se llevaron a cabo diversas tareas que permitieron que mi pregunta mutara de una manera favorable y también, gracias a estas actividades, pude apreciar que la ilustración es versátil y me entero de que hay una puerta para mí llamada novela gráfica; después de analizar y experimentar con las diversas posibilidades en las que la ilustración podría apoyar mi propósito, la investigación efectuada me permitió acercarme a obras, novelas tales como: *Le bleu est une couleur chaude* ("El azul es un color cálido") de Julie Maroh, *Persépolis* de Margane Satrapi, *Maus* de Art Spiegelman, *Nietzsche* de Michel Onfray y Maximilien Le Roy que me enamoraron e incentivaron a tomar el camino de la narrativa gráfica. Decido irme por esta opción, efectuando la siguiente interrogante: ¿Cómo a través de la narración grafica puedo contar la historia de una mujer? Opto por la novela gráfica, ya que se presta para relatar produciendo una línea continua y en ella puedo ilustrar y escribir.

Como primera medida, tenía pensado contar mi historia avalando la autobiografía, relataría un cuento personal, lo determiné y emprendí el camino. Para la entrega del *taller de proyectos uno (1)*, elaboré un fragmento de una historia inédita la cual llamé “conversación con la muerte”, donde se aprecia a una mujer que pasa la línea que divide a los vivos de los muertos, logra conocer a la muerte y vivirla, este ejercicio cuenta con 6 páginas aproximadamente y es trabajado a dos colores. Para la presentación escribí un pequeño resumen donde describí mi intención:

“CONVERSACION CON LA MUERTE” Para mi proyecto de grado propongo realizar una novela gráfica, ya que he venido trabajando con la ilustración desde hace aproximadamente tres años, en los que gracias a mi proceso, logré encontrar un estilo que me identifica. Con el dibujo encontré la forma adecuada de comunicar lo que siento y la plenitud de decir las cosas por medio de imágenes. La narrativa que se utiliza en la novela gráfica ha llamado mi atención. Deseo materializar la memoria, reflexionando a cerca de mi vida y los factores que la componen, partiendo del ser mujer, única e irreplicable, mostrando las condiciones y situaciones en las que me he visto expuesta a partir de mi nacimiento, elaborando un ejercicio retrospectivo.

Figura 8. Viñetas, conversación con la muerte. Entrega taller de proyectos (1), 2016.

Fuente: autor

Aprobé mi asignatura con satisfacción, pero con ánimos de seguir produciendo, continúe con mi proceso en *taller de proyectos dos (2)* (cabe resaltar que después del ejercicio de “CONVERSACION CON LA MUERTE”, experimenté una conexión con la elaboración de la obra). Llevaba tanto tiempo dibujando digitalmente que había olvidado el olor del grafito con el papel, la tinta del rapidógrafo paseándose por las hojas, el roce del borrador en la superficie, era como una apreciación del pasado y regresé a él, corrí a la papelería, compre una bitácora, lápices, borrador , sacapuntas y me llené de entusiasmo; llevaba mi libreta a todos lados, me volví fanática de dibujar todo el tiempo, eventualmente utilizaba recortes y generaba collages, en esta etapa fui muy sensible, asimismo encontré que mi gesto se transformó .

Figura 9. Dibujos y bocetos, bitácora.

Fuente: autor

Provocada por el desarrollo que experimenté continuamente, me remití a construir mi próxima obra, tomé mis herramientas de trabajo y me dispuse a bocetar, como locación tenía mi habitación, pero no me era muy grato, la soledad me sofocaba de vez en cuando, aunque no niego que es una buena compañía. Dibujé un par de veces allí pero no me sentía plena porque faltaba algo, busqué otro espacio que me sugiriera hacer ejercicios de observación, mirar, necesitaba echarle el ojo a la situación y al movimiento habitual del ser, tenía la necesidad de encontrar algo diverso y mi sentido común me transportó a un pequeño mundo, me trasladé a un parque de la universidad que funciona como lugar de esparcimiento para los estudiantes, el flujo de personas es constante y se puede apreciar la diversidad cultural de los individuos, de aquí en adelante me senté a analizar las posturas y posiciones que poseen los transeúntes. Desde muy pequeña había desarrollado interés por mirar, simplemente ver a las personas ir por la calle o efectuando sus labores, me suscitaban ese placer visual y de imaginación, ya que, a la vez que las observaba, en mi cabeza pensaba en sus vidas e imaginaba historias a partir de esas peculiaridades que posee cada quien, y era agradable. A veces, también imaginaba a

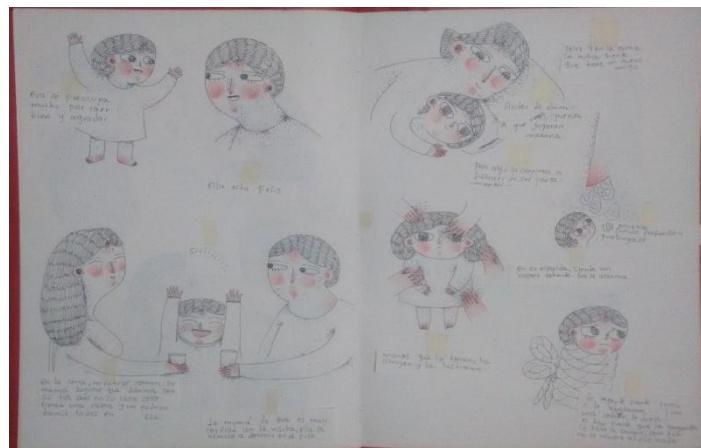
las personas desnudas, no por morbo, sino por curiosidad, aún lo hago, creo en la belleza de los cuerpos desde hace mucho; gracias a estos hábitos, originé una contemplación y gusto por la figura humana, las vestiduras, indumentarias y las particularidades que posee cada ser. Visitaba a diario el parque y allí me permitía bocetear y alternativamente escribir, al cabo del tiempo y gracias a mi persistencia en el sitio, comencé a entablar conversaciones con las personas que al igual que yo lo frecuentaban, amigos y nuevos conocidos se acercaban a indagar el porqué de mis usuales visitas, yo correspondía a sus acercamientos y a sus preguntas sobre mi trabajo, les contaba mis intenciones hablándoles de lo que tenía en mente, a medida de que presentaba mis explicaciones mejoraba mis argumentos y practicaba un discurso sobre mi trabajo, era un ejercicio que reforzaba mi juicio y curiosamente genial ya que las personas con las que sostenía estos diálogos estudiaban distintas carreras, entonces sus puntos de vista frente a mi proyecto me interesaban, porque hasta ese momento siempre pensé en mi trabajo enfocado a ser presentado a artistas o personas con cierta afinidad en este campo, para mí esto fue trascendental y aportó en gran sentido a cambiar y aprender frente al tema de la novela gráfica (que ya venía siendo nuevo para mí) y cómo lo enfocaría a mi tesis. Debido a estas repercusiones dejé de dibujar, lo puse en pausa y me remití al diálogo, sí, me puse a hablar con la gente, se me volvió costumbre, entonces partíamos de un tema en específico donde se exponían diversos puntos de vista, luego de esto se afianzaban lazos que permitían entrar a temas mucho más profundos y experienciales, al hablar sobre anécdotas y momentos íntimos, forjaba nuevas ideas con respecto a la novela gráfica que venía elaborando, la importancia del relato y el peso que da en la historia de las personas generaba interés en mí, la detonante brotó cuando las charlas que mantenía principalmente con las mujeres tenían situaciones en común conmigo, es decir, la experiencia era similar, me sentía identificada y motivada a contar de igual manera las cosas que me pasaban o que sentía, disfrutar mediante el diálogo y hablar de lo maravilloso que es ser mujer y de todo lo que pasa por nuestros cuerpos y nuestra vida me generaban cierto placer intelectual, las conversaciones siempre prendían de cosas extremadamente tristes o extremadamente felices, el “tuti fruti” de sentimientos que es la vida. Recuerdo que una vez estaba comentando sobre un tipo de abuso que sufrí cuando era niña y un compañero que estaba a mi lado se me acercó y de repente expresó la

fascinación que tenía por mi proyecto, asimismo me contó su experiencia, haciendo énfasis en que los hombres también sufren este tipo de atropellos, más adelante otros chicos, amigos, se animaron a contarme sus experiencias, me recomendaban reiteradamente la importancia de ponerlos en algunas de mis historias y que era necesario decirlo también. Entre la risa y el llanto se movían nuestros labios para recitar uno que otro pasaje de nuestras vidas y fue entonces donde medité mi primera hipótesis **“soy la construcción de muchas personas de las cuales absorbo sus comportamientos y conductas para hacerme, pienso que así se origina la esencia de cada quien, con pedazos de gente”**; replanteé mi proyecto, renuncié a la narración netamente autobiográfica, ahora tenía otro propósito, ya que si bien quería contar mi historia y lo que me pasaba para sanarme, vi en otras personas esa misma necesidad. Esto me suscita una situación que actualmente se ha estado comentando en diferentes medios de comunicación y es el caso de una periodista muy reconocida que decide romper con el silencio y contar una penosa situación que había estado guardando, el hecho de escribir y contar es una acción que sana, advierte y motiva a que otras personas se sumen a la causa y se coloquen en defensa, nadie está exento ni a salvo de atravesar por una situación que juega con la integridad de las personas, este es un claro ejemplo.

Retomé y perseveré en el dibujo, frecuentando el parque como de costumbre, practicando y puliendo mi estilo me atreví a crear un personaje, una mujer, Eva; ella era varios mundos en uno solo, la combinación de las mujeres que me rodeaban, madres, abuelas, amigas. Eva no nació en un intento esporádico, hace tiempo atrás ella vivía conmigo, solo que nunca me atreví a nombrarla de ninguna manera; la bauticé así, puesto que mi educación iba de la mano con la enseñanza religiosa, fui criada en una familia que tiene un fuerte vínculo con el catolicismo y lo respeto a pesar de no compartir la misma ideología, para nombrar a mi protagonista, me basé en el papel que tiene Eva en la biblia y la idea que se ha mantenido durante siglos en la historia. El caos que propinó en el comienzo de los tiempos, la manzana que mordió en busca de la sabiduría y el castigo con el que Dios condenó a todo ser femenino, las cuatro fases van ligadas a los cambios que sufre la luna. La relación tan estrecha que se ejerce entre la luna y la mujer, me permitió considerar que dentro de la historia y el desarrollo del personaje se sitúen

estas variaciones, asimismo la protagonista madura, crece y se proyecta; resuelvo llamar la novela de esta manera haciendo una relación entre lo religioso y lo ancestral, Eva, la primera mujer que se paseó por la tierra y la luna, una diosa protagonista de diversas leyendas e historias que alimentaban diferentes culturas. Al finalizar *taller de proyectos dos* (2), hice una entrega mucho más elaborada que la primera, obviamente ya contaba con conocimientos y tenía el tema mucho más claro, cree un librito el cual contenía una escena que pertenece a la primera fase, también fue construida a dos colores, al final resumí mi proyecto de la siguiente manera: ***Las cuatro fases de Eva es una novela gráfica, donde se desarrolla la vida de una mujer desde su concepción hasta su edad madura, viviendo en una sociedad llamada Colombia, donde atraviesa por diferentes situaciones que le permiten entender la vida, reconocerse y superarse dentro de una comunidad.*** Teniendo en cuenta el desempeño y la entrega que tengo frente al dibujo, más específicamente hacia la ilustración, decido construir esta historia y comunicar por medio del recurso gráfico y literario. Las cuatro fases de Eva pretenden ser una voz que se suma a la lucha por la igualdad y la humanidad.

Figura 10. Dibujos, escena primera fase. Entrega taller de proyectos (2).

En síntesis, las cuatro fases de Eva se divide en cuatro capítulos, una luna por cada cual (luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante). Eva navega por las páginas desde su concepción y va danzando en las hojas de su vida hasta su edad madura, envuelta en situaciones de extrema emoción, viviendo en una sociedad llamada Colombia, atraviesa por diferentes circunstancias que le permiten entender la vida, reconocerse y superarse dentro de una comunidad. Motivada por los grandes artistas que han logrado hacer novela gráfica, siento la seguridad de poder hacer realizable mi intención, el hecho de que esta obra se transforme en palabra. Cuando pienso en mi proyecto, siempre tengo en mente todas las mujeres que han logrado luchar contra la represión y los sometimientos que han sufrido alguna vez en su vida, pienso también en las mujeres que callaron y que no se atrevieron nunca a decir lo que les pasó, pues es cierto que las personas menos afortunadas son las que se enmudecen y dejan de brillar, se esconden y reposan en la soledad; como en la mujer, también pienso en el hombre, esos hombres que igualmente han sufrido abusos, porque nadie merece ser obligado ni violentado de ninguna forma y por ninguna persona. Este libro suma las voces de los que se han callado o que de alguna manera hicieron caso omiso de los atropellos contra su humanidad. Compartir y entender la experiencia genera códigos que asumimos dentro de nuestra cotidianidad, en medio de nuestra inconsciencia, por ejemplo, la prevención; escuchamos una anécdota, nos apropiamos de ella y adoptamos la capacidad de rememorarla con base a los momentos, lugares, personas u objetos específicos. A lo que quiero llegar es que contar historias también sirve para que las cosas no se repitan, es necesario hablar de los peligros y la crudeza de la vida porque es la realidad, es lo que sucede todos los días, necesitamos unión y apoyo, esta obra es una forma de decir ¡aquí estoy, escúchame!

Frente a los aspectos técnicos, la elaboración de la novela gráfica o el proceso de creación ha sido un procedimiento íntimo, puesto que es algo muy mío, es encontrarme, entablar un dialogo, un trabajo donde se perpetúa el silencio, sucede una relación opuesta en lo que sucede afuera y lo que está pasando adentro; mientras dibujo, en mi mente florece mi mundo, los personajes hablan en mi cabeza, están establecidos los timbres y colores de voz correspondientes para ellos, la atmosfera que se produce en el

ambiente de alguna escena que esté construyendo la acompañó con música que compongo mentalmente, esto mientras mi cuerpo se aprecia sereno y en mi cara unas cuantas muecas que tratan de imitar los gestos que mis personajes harían en la vida real se apoderan de mí. Solitario, porque es una posición donde encuentro tranquilidad y concentración, sobre todo, porque la idea de soledad para mí es de productividad (en la mayoría de casos) y compañía, estoy acompañada de mi universo, la soledad no me aterra ni me aburre, es placentera y es en esos momentos donde aprovecho para producir, pues el proceso de esta novela ha sido paulatino, progresivo y sin afanes, realmente me alegra tomar mi tiempo y dedicar el tiempo que merece cada cosa, no quiero arruinar este proyecto tratando de presentar o hacer algo porque sí, entonces trato de que por medio de la organización se pueda llevar a cabalidad las intenciones con el proyecto; finalmente perseverante, la tenacidad con la que acompañó mi proyecto es una virtud, borrar, bocetear, escribir, transcribir, dibujar para borrar y borrar para volver a dibujar, tener fe de que se puede continuar con un propósito por los medios que sean necesarios y lograr cumplir un objetivo, la persistencia ha sido clave dentro de este proceso, pues me activa, es algo de amar, amo este proyecto y lucho por él, de eso se trata el arte. Aunque había mencionado con anterioridad que se me “facilita” el hecho de dibujar, compaginar la narrativa y la gráfica ha sido un trabajo de investigación y aprendizaje insistente, enriquecedor, claro y motivador, al inicio no estaba segura de si esto era lo que realmente deseaba presentar, pero cuando te apropias del tema y analizas las formas y contextos en los que se puede abordar la novela gráfica o el comic, entonces te fascinas, y lo pruebas por primera vez queriendo hacerlo por siempre. Yo no escribía mucho realmente y en el momento en que elaboraba mis dibujos porque necesitaba suplir la palabra, fue entonces donde acudí al recurso gráfico, en la negación de decir o escribir por miedo al rechazo, tal vez un poco a ser burlada debido a mi torpeza gramatical. A veces ilustraba y conforme iba ilustrando, llegaban a mí las palabras, así que tomaba un lápiz o algo con lo que pudiera agarrar las ideas con inmediatez y escribirlas, me pasó dos veces y para mí son escritos muy sinceros que nacieron con el dibujo en el preciso momento.

4.1. LA COBIJA DE RETAZOS

Figura 11. Cobija de retazos, ilustración digital.

Fuente: autor

Cuando era pequeña me arropaba con una cobijita de "retazos" que mi abuela había cosido para mí; era caliente, colorida y agradable. Mi abuela tomaba pedazos de ropa que ya no usaba, asimismo reciclaba ropa ajena, de estas prendas cortaba fragmentos para construir las cobijas, cuando estaba aburrida solía contar los cuadros de tela que la conformaban, cuántos grandes y cuántos pequeños, cuántos cuadros eran amarillos, verdes, rojos etc. Sentía que cada pedazo conservaba un aroma particular, tenía múltiples texturas que la hacían muy hermosa. Mi hermana y yo jugábamos con ella, inventábamos juegos... nos divertimos mucho; esa cobija fue casa, pasto, mar, cielo, pista de baile, día y noche. A veces me pregunto cuántas personas tienen en su casa una. Anoche me senté a dibujar y conforme iba trazando, empecé a pensar que era algo más que una cobija, pensé en los restos de tela que la constituían: ¿de quién era?, ¿hombre o mujer?, ¿tal vez niños?, ¿gente que al morir donó sus prendas?, ¿cómo llegaron a manos de mi abuela? ¿Cuánto tiempo le tomo hacerla? Pensé tantas cosas que a la final concluí que era una cobija especial, hecha de gente, de historias, de momentos, de esencia; la carga es bastante. Entonces creo que cuando era niña, todas las noches me arropaba con personas, me arropaba de gente, sobre mi cuerpo reposaba una multitud, una liviana multitud, era un gentío agradable. Fin.

4.2. EL CIELO AZUL-NARANJA

Figura 12. El cielo azul naranja.

Fuente: autor

Tengo un cielo azul-naranja, es único porque es azul, pero es naranja.

Pero no naranja como las naranjas de los frutereros, esas que nadie come, así no.

Naranja como las naranjas de la plaza a las ocho de la mañana, esas que quitan la sed, así.

Es un cielo especial que está en un lugar especial.

Llevare mi cometa amarillenta y música para mis oídos.

Si me da hambre, le arrancaré un pedazo.

Observaré los barcos de papel, que llevan gente de papel (porque las de carne y hueso viajan en barcos para personas de carne y hueso).

En él, pondré el sol si quiero amanecer y la luna si quiero anochecer.

Me sentaré a contemplar el viento que se lleva las palabras.

Es allí donde soy feliz.

Porque cuando miro el cielo, me siento como en la yema del huevo.

Yo solo pido que no llueva, porque cuando llueve se pone gris.

Fin.

Gracias a la investigación que produce la construcción de la obra, una se vuelve más observadora y empieza a adoptar cuestiones que aportan al desarrollo propio en el proceso creativo. Ahora me siento un poco más confiada de mi escritura, poseo un respaldo, una confianza. Para crear la historia me apoyo en una escaleta que construí, muy básica. La escaleta se presta como una herramienta que sirve para organizar las viñetas, se convierte en un patrón que permite la orientación de los dibujos en la historia. La escaleta es el hilo conductor, este elemento me dan las indicaciones de hacia dónde debo ir pero teniendo en cuenta que soy una persona desobediente, incluso con mis propias normas, hay momentos en los que el dibujo me lleva, soy yo quien lo sigue y de repente la historia da un giro, esto no es frecuente, pero cuando sucede me siento satisfecha y complacida; en otras circunstancias es el personaje el que me indica qué hacer y yo le soy permisiva en la decisión. A veces el dibujo se encoge y alinea para convertirse en letra como las letras se estiran y se transforman en boceto. A medida que la historia se compone me introduzco en ella, siento y experimento los sucesos, se puede sentir el miedo, el amor, los aromas, las tonalidades de las voces, tengo una conexión profunda con la historia y los personajes de una forma empática. La unión que poseo con la realización de la obra me permite analizar y apreciar la mujer desde un punto de vista contemplativo y comprensivo.

4.3. ESCALETA- LAS CUATRO FASES DE EVA

PRIMERA FASE

- a. Una pareja se encuentra haciendo el amor (los papás de Eva, Hortensia y floró), se besan se entregan.
- b. Escenas enternecedoras frente al acto sexual.
- c. Sucesos metafóricos que enseñan la sensación de hacer el amor.
- d. Escena de orgasmo- concepción. (a partir de aquí se empieza a contemplar a Eva en el vientre de su mamá)
- e. Un espacio después de consumir el acto sexual.
- f. El despertar, la felicidad de una mujer tras haber sido amada.

- g. El amor florece, imágenes de la cotidianidad de una pareja.
- h. Ilustraciones sobre la idealización de una relación amorosa.
- i. Hortensia sospecha su embarazo.
- j. Transcurren dos meses.
- k. Llega la hora de contarle a su pareja sobre su embarazo.
- l. Igualmente le cuenta a su madre de la cual recibe todo el apoyo.
- m. Hortensia y Floro construyen su nido de amor.
- n. A partir de aquí se empieza a evidenciar las etapas del embarazo.
- o. **PRIMER CONFLICTO.** Hortensia debe aprender a cocinar para su esposo (eventos frente a esto)
- p. Momento del parto, experiencia de una mujer que casi deja la vida.
- q. Nace Eva. Encuentro madre e hija.

SEGUNDA FASE

- r. Han pasado poco tiempo después del nacimiento, es hora de criar a Eva.
- s. Hortensia aprende a ser mamá. (estados y depresión postparto)
- t. **SEGUNDO CONFLICTO PRIMERA PARTE.** Hortensia quiere estudiar y trabajar.
- u. **SEGUNDO CONFLICTO SEGUNDA PARTE** Anécdota, Hortensia visita a su madre y olvida cocinarle a su esposo, la relación entra en crisis.
- v. el desencanto, ilustración.
- w. Tensión de pareja, Floro sale y la deja encerrada.
- x. Hortensia pierde la paciencia. Depresión, llanto, desgracia.
- y. **TERCER CONFLICTO** Maltrato. Su esposo se embriaga la agrede, luego se retracta y hacen el amor.
- z. Costumbre, golpes, Celos excesivos y sometimiento. (Todo esto sucede a los ojos de Eva)
- aa. Hortensia huye a casa de su mamá, su madre la acoge.
- bb. Con el apoyo de su mamá trata de superar esta experiencia.
- cc. No cree continuar sola con su hija, decide regresar y arreglar las cosas, cuando llega a su antiguo hogar, ya no hay nada. Soledad.
- dd. Hortensia se arma de valor, toma decisiones, estudia de noche trabaja de día.

- ee.** Eva es criada por su abuela.
- ff.** Eva tiene 5 años, empieza a ver la vida y las cosas como los niños. La inocencia.
- gg.** Eva construye una relación muy estrecha con su abuela.
- hh.** Hortensia decide independizarse, arrienda una habitación donde vivirá con Eva.
- ii.** Una visita inesperada.
- jj.** Eva conoce a su tío y es violada.
- kk.** Tras esta situación Eva toma distancia de los señores.
- ll.** Eva es una niña ejemplar tiene dos amigos a los que quiere mucho, azucena y Jacinto.
- mm.** Ríen juega toman onces juntos.
- nn.** Eva y Jacinto hablan sobre los grandes, Jacinto le confiesa a Eva una experiencia de la cual Eva lo entiende pero calla en su situación. Teme por él.
- oo.** Eva le pregunta a su madre por su papá, a lo que esta tiene una crisis y decide no contar.
- pp.** Eva visita a su abuela, llora y le pide que por favor le cuente, su abuela le dice la verdad.
- qq.** El perdón de Eva, dialogo con su mamá.

TERCERA FASE

- rr.** Eva ya tiene 11 años, le gusta un niño. Pero a él le gustan las niñas grandes.
(anécdota Eva se pone relleno)
- ss.** Eva y sus compañeros juegan “pico botella” en casa de una amiga, nadie gusta de Eva. (gira la botella)
- tt.** Eva desea crecer, sus amigas poseen cuerpos más formados que ella.
- uu.** Mide los pros y contras de crecer.
- vv.** Mi primer periodo. Eva experimenta su primer periodo en el colegio. Su madre habla sobre su crecimiento, sexualidad el amor etc.
- ww.** Eva entra en una etapa de madurez corporal y mental.
- xx.** Caminar en la calle se convierte complicado para Eva (ojos morbosos sobre ella)
- yy.** Sus compañeros de clase también la miran diferente.

- zz.** Eva escucha conversaciones de sus amigas a cerca de su primera vez, curiosidad.
- aaa.** Eva no se quiere enamorar para perder la virginidad.
- bbb.** Eva pierde la virginidad con quien le gusta.
- ccc.** Eva le cuenta a una compañera quien se encarga de especular acerca de su sexualidad y como la vive.
- ddd.** Eva se aleja de las personas, se refugia en el dibujo o escuchar música. Contando con su incondicional flora, se divierten dibujando penes (pasatiempo de amigas)

CUARTA FASE

- eee.** Eva termina el colegio.
- fff.** Ahora piensa que quiere ser, a que se dedicara en su vida.
- ggg.** Su mama le explica que no puede darle estudios universitarios.
- hhh.** Eva se deprime mientras todos sus amigos ya entraron a la universidad.
- iii.** No se rinde y empieza a trabajar.
- jjj.** Consigue trabajo.
- kkk.** Empieza a tener acoso dentro de este, por parte de su jefe.
- III.** Eva renuncia y rotundamente, piensa que debe tener de nuevo una conversación con su mamá sobre su futuro.
- mmm.** Su mamá comprende la situación y ve en Eva el deseo de estudiar decide esforzarse y ayudarle a su hija.
- nnn.** Eva salta de felicidad.
- ooo.** Una llamada inesperada, la abuela de Eva se enferma.
- ppp.** Eva la cuida y decide estar a su lado.
- qqq.** Un Infarto se lleva a su abuela, Eva siente morir. Nunca había visto la muerte tan cerca.
- rrr.** Pasa el tiempo pero el dolor y el recuerdo prevalecen en la cabeza de Eva.
- sss.** Llego el momento, Eva tiene sus maletas listas y parte a la ciudad, con miedo, sueños y ansias, se despide de su mamá, y lleva el ejemplo y la tenacidad de su abuela en el corazón.

También realice a manera de cuento la apertura para la historia, jugando con el aspecto inocente e infantil de mis ilustraciones y el elemento narrativo.

4.4. LAS CUATRO FASES DE EVA - APERTURA

Había una vez un pueblo grande, tan grande que la gente que vivía en él prefería llamarle ciudad pequeña. En esta pequeña ciudad mientras la mayoría de personas duerme, se encuentran Floro y Hortensia jugando al amor. En una cama que rechina como los dientes de un estresado, funden los codos y las rodillas, se acarician la boca con besos mientras las manos se ríen, se recorren una y otra vez con la yema de los dedos como si marcaran caminitos en la piel, se unen, se vuelven uno solo, se combinan como el amarillo y el azul cuando uno quiere sacar el verde para pintar las hojas de los árboles, así perfectamente un poco más amarillo que azul para elaborar un verde sano, ahhh, un verde manzano. Y es aquí cuando los cuerpos empiezan a hacer música, es una pieza que no posee partitura, un concierto sin director, donde la percusión aumenta y disminuye simultáneamente, un coro desafinado de trompetas interpreta una melodía que suena como la primera letra que nos enseñan en la escuela; haciendo altos y bajos la interpretación alcanza el clímax, la parte más encantadora y emotiva de la tonada, luego en un decrescendo se consumen los sonidos y el dúo exhausto reposa en la tarima. Sin percatarse que en medio de la música ya no eran dos sino tres, es aquí donde todo empieza, desde el principio, desde ese primer instante, Eva nos acompaña.

La microscópica Eva que se encuentra en el vientre aún no tiene conciencia, pero por decisión de su madre ya es algo. Eva danza en la acolchada alcoba, se siente segura y amada, cada día crece, su desarrollo es progresivo. Desconociendo aun lo que pasa a su alrededor trata de absorber la esencia de lo que la hace sentir bien. Con el paso de los días la pequeña morada se encoge, mientras Eva se encorva abrazándose, su postura es incómodamente perfecta, trata de estirarse con dificultad y eventualmente se chupa el dedo para complacer una necesidad que aún desconoce. Un día Eva estaba tocando las costillas de su mamá con los pies y repentinamente sintió que debía lanzarse a ese vacío que le presionaba las sienes, se balanceó una y otra vez hasta que de repente sintió una corriente que le obligaba a irse con ella, sintió como si estuviera

fabricada para ese momento, así que se dejó llevar, todo parecía un algodón de azúcar con jarabe de fresa, escuchaba voces de aliento, curiosa seguía transitando ese portal, cuando de pronto unas manos blancas de caucho le tomaron la cabeza y la arrancaron de la cajita redonda llamada pancita. Así fue como Eva llegó al mundo exterior, donde vio la cara de la voz que le acompañó durante 39 semanas, con la sensación de seguridad abrió los ojos y contempló la maravilla del amor representado en un ser.

5. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y PRESENTACION FINAL DE LA OBRA PLASTICA

Finalmente de manera breve, expondré los materiales requeridos para la construcción de la obra. “Para dibujar las viñetas utilizo: papel durex canson, lápices 6B HB y 2H, lápiz de color rojo de la marca Berol. Para escribir los textos, papel edad media, Debido a una experiencia que tuve mientras elaboraba la propuesta plástica de mi proyecto. Los recortes en los que van escritos los diálogos los pensé así, ya que los requiero para no olvidar; generalmente utilizo, papeles que coloco en lugares para tener presente los asuntos que debo realizar, cuando elabore los borradores de la novela, utilice este método y consentí que se visualiza bien dentro de las viñetas. Entonces, mientras experimentaba donde irían los diálogos, los situé a manera de recorte, inmediatamente contemple la idea de que esta podría ser la forma más bonita de presentar la parte narrativa, Hablando de no olvidar, de la importancia de la palabra y de la trascendencia del recuerdo dentro de la historia. La disposición de los textos y diálogos están pensados de una manera consiente con respecto a las voces: las tonalidades, los colores y en general el sonido de la lengua, estudiando la narrativa como algo sonoro. Seleccioné estos materiales ya que siento que son los más pertinentes para consigo, en un análisis a fondo de la materia. Los ejercicios que llevé a cabo en la búsqueda por una identidad gráfica, me permitieron encontrar superficies que me otorgaron cierta “comodidad”, como es en el caso del papel; sentirlo, probarlo para establecer si es o no en definitiva el medio en el que se desarrollaría el dibujo, fue un trabajo de observación y de sensibilidad. El lápiz en conjunto con el papel me brinda la textura indicada, aprecio que el estilo de dibujo que proporciono se armoniza con el papel, el color rojo es predominante e importante dentro de toda la novela, es una parte fundamental, ya que es la representación de las emociones (amor, pasión, dolor, muerte.) Opto por la versatilidad del color en este aspecto ya que como mencione me brinda múltiples posibilidades simbólicas.

Para la presentación final del proyecto, se escogieron cuatro escenas de la novela, una por cada capítulo. Coincidentalmente me permito realizar siete viñetas por fase, sin percatarme de que cada una de sus cuatro fases dura siete días, en total se presentaron veintiocho cuadros, que es lo que dura el ciclo de la luna. Para mi esta situación se tornó mágica ya que sin meditarlo se forjó la estructura misma y la presencia alegórica de la luna.

Expongo mi tesis sin desprenderme nunca de la idea del relato y del contar sucesos, tejiendo con la oralidad y la corporalidad la narración, con posibilidad de dialogo y experiencia “cuento” mi historia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Maroj, J. (2010). *Le bleu est une couleur chaude*. Glénat Editions.

Satrapé, M. (2000). *Persepolis*. L'Association (Collection Ciboulette)

Spiegelman, A (1980). *Maus*. Pantheon Books

Onfray, M; Le Roy, M, (2012), *Nietzsche*. Sexto piso.

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE USUARIOS AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	Página 1 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 03
		Fecha Aprobación: 15 de Febrero de 2017

Los suscritos:

Erika María Ramírez Pérez	con C.C N°	1.106.396.859
_____	con C.C N°	_____
_____	con C.C N°	_____
_____	con C.C N°	_____
_____	con C.C N°	_____

Manifiesto (an) la voluntad de:

Autorizar

☒

No Autorizar

☐

Motivo:

La consulta en físico y la virtualización de **mi OBRA**, con el fin de incluirlo en el repositorio institucional de la Universidad del Tolima. Esta autorización se hace sin ánimo de lucro, con fines académicos y no implica una cesión de derechos patrimoniales de autor.

Manifestamos que se trata de una OBRA original y como de la autoría de LA OBRA y en relación a la misma, declara que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, se encuentra, en todo caso, libre de todo tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal (incluido el reclamo por plagio).

Por su parte la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA se compromete a imponer las medidas necesarias que garanticen la conservación y custodia de la obra tanto en espacios físico como virtual, ajustándose para dicho fin a las normas fijadas en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad, en la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes.

La publicación de:

Trabajo de grado

☒

Artículo

Proyecto de Investigación

☐

Libro

☐

Parte de libro

Documento de conferencia

☐

Patente

☐

Informe técnico

☐

Otro: (fotografía, mapa, radiografía, película, video, entre otros)

☐

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE USUARIOS AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	Página 2 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 03
		Fecha Aprobación: 15 de Febrero de 2017

Producto de la actividad académica/científica/cultural en la Universidad del Tolima, para que con fines académicos e investigativos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad del Tolima. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca Rafael Parga Cortes de la Universidad del Tolima.

De conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982 en los artículos 30 “**...Derechos Morales. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable**” y 37 “**...Es lícita la reproducción por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro**”. El artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “**los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores**” y en su artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

- Identificación del documento:

Título completo: **PROYECTO DE NOVELA GRÁFICA: LAS CUATRO FASES DE EVA**

- Trabajo de grado presentado para optar al título de:
- **Maestro en Artes Plásticas y Visuales**

- Proyecto de Investigación correspondiente al Programa (No diligenciar si es opción de grado “Trabajo de Grado”):

- Informe Técnico correspondiente al Programa (No diligenciar si es opción de grado “Trabajo de Grado”):

- Artículo publicado en revista:

- Capítulo publicado en libro:

- Conferencia a la que se presentó:

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE USUARIOS AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	Página 3 de 3
		Código: GB-P04-F03
		Versión: 03
		Fecha Aprobación: 15 de Febrero de 2017

Quienes a continuación autentican con su firma la autorización para la digitalización e inclusión en el repositorio digital de la Universidad del Tolima, el:

Día: **21** Mes: **mayo** Año: **2018**

Autores:

Firma

Nombre:	Erika María Ramírez Pérez	<i>Erika Maria Ramirez Perez</i>	C.C.	1.106.396.859
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____
Nombre:	_____	_____	C.C.	_____

El autor y/o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.